

MAREA EDUCATIVA GUÍA PARA EL PROFESORADO

CAOS Y AZAR

PREESCOLAR, PRIMERO
Y SEGUNDO DE PRIMARIA

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

INBAL

Introducción

Desde el mes de marzo de 2020 la vida cotidiana de millones de niñas, niños y adolescentes cambió súbita y drásticamente a raíz de la crisis sanitaria por el COVID-19. Aquellos trayectos a la escuela, las risas entre compañeros, las explicaciones del profesorado y los recreos entre amigos se cambiaron por clases en línea, asignaturas impartidas por televisión, radio o en cuadernillos de trabajo, en el mejor de los casos.

Asimismo, la pandemia y el consecutivo aislamiento ha despertado entre el alumnado frustración, ansiedad social, convulsión emocional y sentimientos de miedo ante la incertidumbre. Ante esta situación la UNESCO recomienda la implementación de programas y acciones que promuevan las habilidades socioemocionales como un medio de adaptación y resiliencia.

A través de la serie didáctica *Marea educativa. Guía para el profesorado*, el Museo de Arte Moderno (MAM) reconoce el potencial del arte en el desarrollo socioemocional de niñas, niños y jóvenes al aportar herramientas para identificar sus emociones, pensamientos y comportamientos, así como para fortalecer la escucha y la empatía hacia los otros. La observación, análisis y debate sobre las obras de arte fomentan un espacio de diálogo entre pares y adultos que favorece el autoconocimiento, la expresión individual y colectiva, el apoyo mutuo y el bienestar de los alumnos.

El presente volumen aborda los conceptos de *Caos y azar*, a partir de algunas de las obras de la colección del MAM, en conjunto con una serie de actividades para el aula —virtual o presencial—, que permiten relacionar con el contexto y experiencia vivida durante la pandemia. Constituye una serie de herramientas para apoyar a los alumnos a enfrentar la incertidumbre y el caos actuales.

¹ *Promoción del bienestar socioemocional de los niños y los jóvenes durante las crisis*, París: UNESCO, abril 2020, 7 pp. Consultado en https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373271_spa?fbclid=IwAR1BBi6CoRKalki-Yi2lpussZMMzRtHZvidsyXyPI4D2P92-IKjLWfyOTQ

¿Cómo utilizar la guía?

El presente volumen contiene cinco actividades que tienen la siguiente estructura:

● **Objetivo**

Se presenta el objetivo particular de la actividad en función del modelo de competencias del aprendizaje social y emocional.

● **Materiales**

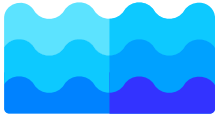
Se sugiere el material a utilizar. Recuerda que puedes sustituirlo según las necesidades o posibilidades del aula.

● **Desarrollo**

Serie de pautas a seguir para la realización de la actividad, consistente en los siguientes momentos:

- ▶ **Mediación:** Preguntas o ejercicios de observación y reflexión para entablar un diálogo en torno a la obra de arte.
- ▶ **Explicación:** información sobre la obra y el tema a trabajar.
- ▶ **Expresión creativa:** actividad de expresión artística como cierre de la sesión.

El tiempo estimado de la actividad es de **45 minutos**. Sin embargo, puedes modificarlo. De igual manera, puedes incorporar cambios en las actividades. Como docente, tú eres quien mejor conoce a tu grupo y sus necesidades.

ACTIVIDAD

El color de las emociones

Objetivo

Facilitar la interacción social entre los alumnos a través de la identificación y la expresión de las emociones de manera verbal y plástica.

Materiales

- Imagen de la obra *Amor floreciente*, de Lilia Carrillo
- Hojas blancas
- Lápices de colores
- Imagen de “Rueda de los colores”

Desarrollo

Mediación

Muestra la obra a tus alumnos.

Preguntas para el diálogo:

- ¿Te gusta?
- ¿Ves alguna forma o figura?
- ¿Qué colores ves?
- ¿Cómo te hace sentir la pintura?

Usa la “Rueda de los colores” y explora junto con tus estudiantes los estados de ánimo que asocian con cada color. Para ello, puedes usar la pregunta: ¿cómo te sientes al ver el color?

Observen juntos *Amor floreciente* junto a la “Rueda de los colores”. ¿Cómo creen que se sentía Lilia Carrillo?

Explicación

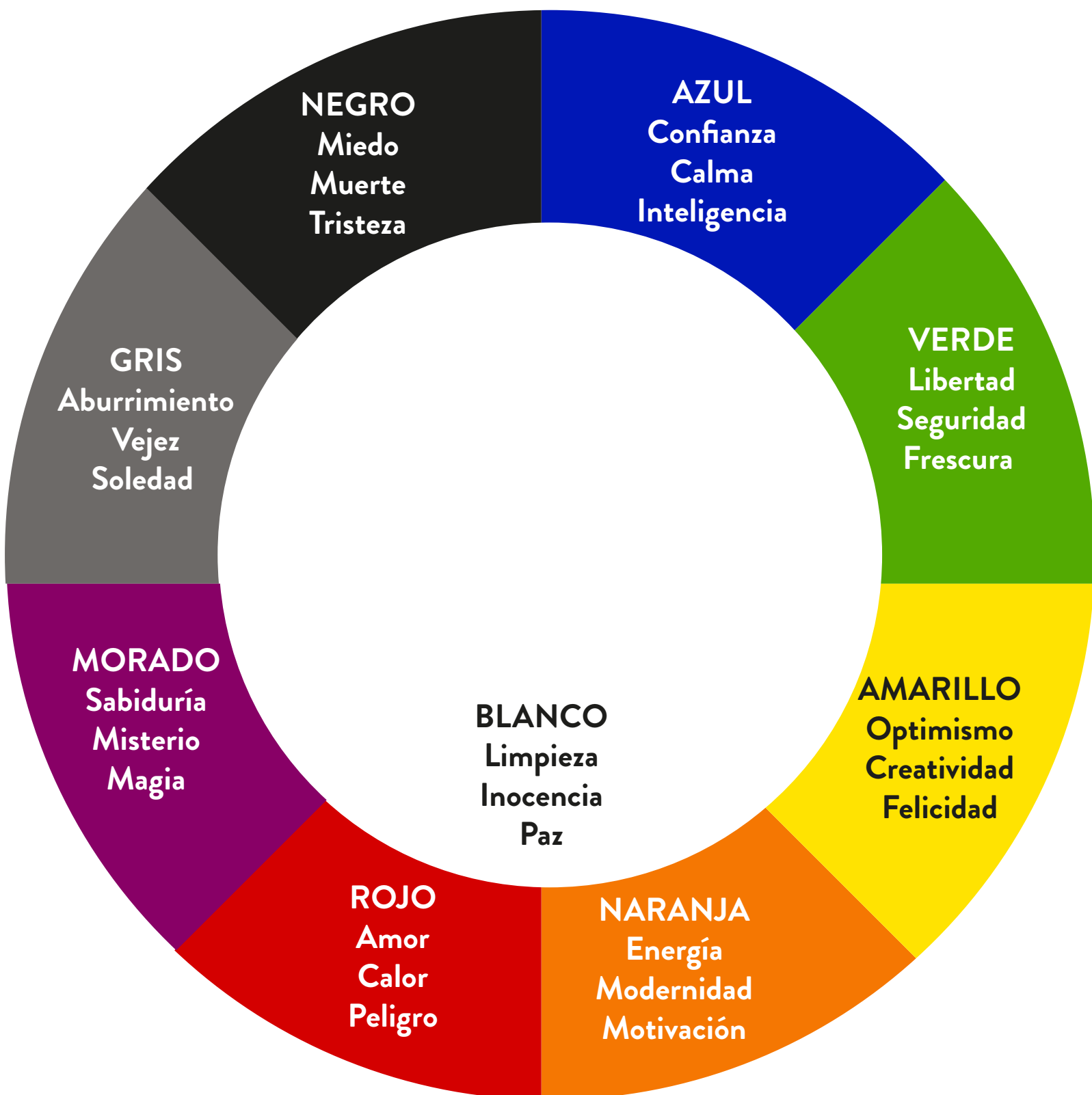
En algunas obras de arte se observan únicamente formas sin sentido, rayas o colores en vez de figuras u objetos reconocibles. Sin embargo, el uso del color y su combinación despiertan emociones en nosotros.

El color inspira sensaciones y pueden ayudarnos a expresar nuestro estado de ánimo. En ocasiones, causa efectos en la conducta de las personas.

Expresión creativa

Invita a tus alumnos a realizar una obra abstracta a partir de colores, líneas, puntos y manchas. Deberán utilizar los colores de la rueda para expresar cómo se han sentido en estos últimos meses durante la pandemia. Es importante que, al finalizar, los estudiantes tengan un espacio para compartir con sus compañeros sus obras y sus emociones.

Rueda de colores

Lilia Carrillo, *Amor floreciente*, 1968. Óleo sobre tela.

ACTIVIDAD

2

Dibujo sorpresa

Objetivo

Conocer, regular y expresar las emociones a través de formas constructivas con la ayuda de la música.

Materiales

- Imagen de la obra *Come Out (Steve Reich)*, de Kazuya Sakai
- Hojas blancas
- Crayones o lápices de colores
- Reproductor de música (grabadora, celular, computadora)
- Tres melodías (música instrumental)

Desarrollo

Mediación

Comienza con la observación de la obra.

Preguntas para el diálogo:

- ¿Qué sientes al ver los colores?
- ¿Por qué el artista habrá elegido esos colores?
- ¿Crees que en la obra hay orden o desorden?
- ¿Por qué?
- ¿Te gusta lo que ves? ¿Por qué?

Explicación

El artista que pintó la obra se llamó Kazuya Sakai. Él disfrutaba mucho de la música. Cuando pintaba, escuchaba las melodías de sus músicos favoritos. Varias de sus obras estuvieron inspiradas en composiciones de jazz y de música de vanguardia; se caracterizan porque presentan campos de color puro sobre los cuales círculos, líneas y otras figuras geométricas traban diferentes caminos.

Expresión creativa

Los alumnos realizarán una obra de arte inspirada en algunas melodías, tal y como lo hizo Sakai. Reproduce la música. Pide a tus estudiantes que reconozcan la emoción o sensación que experimentan y que elijan un color que la represente. Ahora, invítalos a cerrar sus ojos y a pintar siguiendo el ritmo musical y su emoción. Repite el ejercicio con cada una de las melodías.

Al finalizar, compartan sus obras y experiencias:

- ¿Cómo se sintieron?
- ¿Qué emociones expresaron?
- ¿Les gustó la actividad? ¿Volverían a pintar con los ojos cerrados?

Kazuya Sakai, *Come out (Steve Reich)*, 1976. Acrílico sobre tela.

ACTIVIDAD

3

El poder en tus manos

Objetivo

Fomentar la conciencia social y el deseo de contribuir al bien común, al crear una máquina imaginaria.

Materiales

- Imagen de la obra *La creación de las aves*, de Remedios Varo
- ¼ de cartulina
- Pintura de colores
- Pinceles

Desarrollo

Mediación

Muestra a tus alumnos la obra.

Preguntas para el diálogo:

- ¿Qué observas en la pintura?
- ¿Cómo son los pájaros que crea la mujer-lechuza?
- ¿Cómo crea aves la mujer-lechuza?
- Si tuvieras el poder de crear algo para ayudar a tu familia, ¿qué pintarías? ¿Y para ayudar al mundo?

A continuación, narra el siguiente cuento:

En un lugar lejos de la ciudad, había una casa. Cuando la gente pasaba por afuera de ella, sentía mucha curiosidad por saber cómo era por dentro. En el pueblo corría el rumor de que era muy hermosa en su interior, a pesar de que por fuera se veía muy sucia y tenebrosa.

Un día, la familia Rodríguez, cansada del ruido de la ciudad, decidió tomar una mañana de descanso en el campo. Encontraron un lugar hermoso para sentarse y hacer un picnic. El pasto era verde y lleno de flores de vibrantes colores, pero lo más impresionante eran las aves. Salían de una casa bastante misteriosa a pocos metros de ahí. De las ventanas salían volando palomas, colibrís, canarios. Los Rodríguez no podían creer cómo podían vivir aves tan hermosas en una casa tan fea.

La familia Rodríguez, curiosos como ellos solos, no quisieron quedarse con la duda, y decidieron entrar a la casa. Tocaron a la puerta. Unos segundos después, una voz lejana los invitó a pasar.

Cuando entraron, sus ojos no podían creer lo que veían. ¡Era un mundo mágico! Mientras, la voz que los había invitado a pasar se acercaba lentamente diciendo:

–Me da mucho gusto que alguien venga a visitarme.

La voz misteriosa les explicó que prefería quedarse en casa porque la gente del pueblo le temía por su apariencia.

-¿Por qué?- preguntó el más pequeño de la familia
-Porque luzco diferente-contestó la voz.
-¿Cómo eres? ¿Quién eres?- continuó el niño
- Yo soy mitad humano y mitad ave-. La mujer le explicó que había sido creada por una artista, llamada Remedios Varo, en sus sueños. Esta fue una mujer espectacular, quien poseía una gran imaginación.

La mujer les contó que Remedios presentía que, en un futuro, varias especies de la naturaleza podrían estar en peligro de extinción. Así que se dio a la tarea de crear criaturas misteriosas con poderes mágicos, los cuales cumplían tareas importantes que evitaban que en el mundo se sufriera. A ella, le había dado el poder de crear todo tipo de aves a partir de la pintura.

Asombrada por la explicación y por aquello que veían sus ojos, la familia prometió volver pronto. Los Rodríguez regresaron contentos a la ciudad por la nueva amiga que habían encontrado.

Explicación

En la pintura *Creación de las aves*, Remedios Varo muestra un híbrido de mujer-pájaro, con cara de lechuza, que porta un extraño pincel conectado a un violín situado en su pecho. En la otra mano sostiene una lupa triangular que refracta la luz de una estrella hasta la página donde un pájaro recién pintado, está a punto de volar. La obra hace referencia al poder de la creación y de la imaginación.

Expresión creativa

Invita a los alumnos a pintar en una cartulina aquello que les gustaría que cobrara vida al pintarlo, como sucede con las aves que pinta la mujer-lechuza.

Remedios Varo, *La creación de las aves*, 1957. Óleo sobre masonite.

ACTIVIDAD

4

El traje mágico

Objetivo

Empatizar con otras personas y reconocer sus sentimientos, perspectivas e historias, y rescatar valores importantes como el respeto y la solidaridad.

Materiales

- Imagen de la obra *Vagabundo*, de Remedios Varo
- Hojas blancas
- Plumones

Desarrollo**Mediación**

Observa con el grupo la obra.

Preguntas para el dialogo:

¿Qué observas en la obra?

¿Cómo es el traje de la persona?, ¿qué lleva dentro?

La persona que observas no tiene hogar y viaja de un lado a otro, ¿por qué crees que salió de su casa? ¿Cómo crees que se sienta? ¿Crees que el hombre se dirige a un lugar especial o a donde lo lleve la vida (el azar)?

Explicación

La obra muestra a una persona sin casa, un vagabundo. Con su traje puede viajar ya que, al cerrarse, este le permite moverse por medio de una rueda y bastón. Remedios escribió que dentro del traje “hay un recoveco que equivale a la sala, allí hay un retrato colgado y tres libros, en el pecho lleva una maceta donde cultiva una rosa, planta más fina y delicada que la que encuentra por esos bosques, pero necesita el retrato, la rosa (añoranza de un jardincito de una casa) y su gato”.

Expresión plástica

Pregunta a tus alumnos:

Si una persona te pidiera ayuda, pero solo pudieras darle cuatro cosas para que las lleve en su traje ¿qué le darías?

Los alumnos deberán dibujar los objetos que obsequiarían a la persona para que esté bien, **sana y feliz**. Como cierre de la actividad, invita a los estudiantes a compartir y comentar con los otros lo que dibujaron. Procura guiar la conversación sobre la importancia de la empatía, el respeto hacia los demás y la diversidad.

Remedios Varo, *Vagabundo*, 1957.
Óleo sobre masonite.

ACTIVIDAD

5

Creación colectiva

Objetivo

Desarrollar habilidades de comunicación efectiva con otros y sus pares a través del trabajo en equipo, con el fin de fomentar la participación comunitaria.

Materiales

- Imagen de la obra *La Ciudad de México*, de Juan O' Gorman
- 1 cartulina o papel craft
- ¼ de hoja tamaño carta (opcional)
- Revistas y fotografías
- Pegamento y tijeras
- Plumones

Desarrollo

Mediación

Observa con tus alumnos la obra.

Preguntas para el diálogo:

¿Te gusta la pintura?

¿Qué observas?

¿Qué lugar crees que nos está mostrando?

¿Te recuerda algún lugar?

Explicación

Juan O' Gorman fue un gran artista. De pequeño imaginaba que podía tener muchas profesiones y cuando creció, hizo su sueño realidad: fue arquitecto y pintor. En la obra *La Ciudad de México*, pintó sus manos sosteniendo un mapa de la ciudad del siglo XVI, mientras que, al fondo del cuadro, representó la capital del país de entonces. El artista buscaba reflexionar sobre cómo la ciudad estaba creciendo y pasando por un proceso de modernización.

Expresión plástica

Ahora será el turno de tus alumnos de compartir lo que les gustaría ser de grandes. Recuerda al alumnado que pueden ser aquello que se propongan.

Etapas 1.- Divide a tus alumnos en parejas. Cada estudiante le deberá contar a su pareja sus aspiraciones cuando sean mayores, mismas que deberá dibujar el compañero en ¼ de hoja y con ayuda de los materiales y viceversa.

Etapas 2.- Invita a tus alumnos a compartir con el resto del grupo la ilustración que hicieron de su compañero. En caso de realizar la actividad de manera presencial, los estudiantes deberán pegar su dibujo sobre el papel craft, para así tener un mural de las aspiraciones de todo el grupo. Si se realiza de manera virtual, pueden colocar su obra frente a la cámara y tomar una foto grupal.

Juan O' Gorman, *La Ciudad de México*, 1949. Temple sobre masonite.